

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПОСТАНОВКИ МУЗЫКАЛЬНОГО
СПЕКТАКЛЯ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 2 курса направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование
профиль «Развитие личности средствами искусства»

БОГАЧЕВОЙ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2023

Введение. Современная социокультурная реальность, которая характеризуется непрерывным реформированием, когда все общественные институты подвергаются кардинальным изменениям, требует от человека гибкости и неординарности мышления, творческого подхода к решению поставленных задач, а также умения осуществлять прогнозирование и планирование предполагаемого конечного результата. Данные умения позволяют человеку наиболее эффективно организовывать свою деятельность при решении поставленных задач. Творчески мыслящий человек, обладающий свободой выбора и действий, способен быстро и наиболее эффективно преодолевать возникающие трудности, а также намечать новые цели. Творческий подход к чему-либо является одним из важных условий воспитания активной жизненной позиции у человека. Готовность человека в целом к изменению себя, решению поставленных задач определяется его активностью, но для творческого преобразования усвоенных знаний, саморазвития личности, ее личностного роста, решения нестандартных задач, получения уникального продукта деятельности необходим высший вид активности – творческая активность.

Общеизвестно, что творческое развитие человека осуществляется в течение всей жизни, но предпосылки к этому развитию, и вообще, к саморазвитию личности закладываются еще в детском возрасте. Наше исследование будет посвящено исследованию развития творческой активности подростков поскольку именно в данном периоде развития индивида складываются оптимальные условия для активного не только сложения, но и проявления личности. Подростковый возраст охватывает период с 11 до 17 лет и несет большой вклад в психическое развитие ребенка, в некоторых случаях подростковый возраст принято отождествлять с началом пубертатного периода развития ребенка, а сейчас уровень его начала опустился до 9 лет. Сензитивность возрастного периода определяется в склонности к практически значимым видам деятельности, росте общественной активности, готовности участвовать в самых различных начинаниях. Формирование основных

нравственных, эстетических, идейных качеств личности закладывается в подростковом периоде развития. Воспитание и развитие этих качеств личности определяют дальнейшее отношение ребенка к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности, справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и другим. Именно поэтому, нами для настоящего исследования будет выбран этот возрастной период. Подростковый возраст – период жизни между детством и взрослостью. Подросток входит во взрослую жизнь через обнаружение себя, а, значит, у него проявляется запрос на то, чтобы творчески заявить о себе, найти и узнать себя самого.

В то же время современная школа в недостаточной степени уделяет внимание развитию творческих способностей подростков, на что указывается, например, в работах В. А. Корсуновой [58], В. В. Магульян [70] и др. Они отмечают, что зачастую дети предоставлены «сами себе», развитие творческой активности носит стихийный характер: самостоятельно создают предметы творчества (картины, пишут стихи, музыку и т.п.); переносят знания из одной отрасли в другую и т.д. Как видим, сегодня в обществе существует противоречие между потребностью подростка проявить себя в творчестве и его неготовностью проявить творческую активность в самостоятельной творческой деятельности. На наш взгляд, снять данное противоречие возможно созданием таких условий, в которых творческая активность личности будет иметь целенаправленный характер и развиваться в тех видах деятельности, которые близки личностным характеристикам подростка. Для подростка, обучающегося искусству пения, по нашему убеждению, таким видом деятельности может быть музыкально-театральная.

Музыкально-театральная деятельность, как часть социально-культурной деятельности, позволяет подросткам усваивать нравственные традиции и ценностные установки, сохраняя связь поколений через освоение музыкальных, литературных, художественных произведений. Данный вид деятельности является ярким и незабываемым праздником для любого человека, однако, не стоит забывать о воспитательном и обучающем потенциале спектакля для

подростка. Реализация данного вида деятельности возможна во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования. В ходе включения подростков в деятельность дома культуры или дворца творчества, происходит стимулирование у них потребности творческой активности, развитие художественно-эстетических творческих способностей, приобщение к духовному богатству своего народа и города, обогащение собственного жизненного опыта.

Нами выявлено несколько противоречий:

В современном обществе отмечается достаточно большое количество требований к личности ребенка: креативность, индивидуальность, самостоятельность, что свидетельствует о социальном заказе, который должен быть реализован системой образования. С другой стороны, в настоящее время важное место занимает личностно-ориентированная парадигма образования, которая направлена на развитие самобытности и индивидуальности личности каждого отдельного учащегося. Вместе с этим, отмечается, что применительно к подросткам, в недостаточной степени используются методы и способы организации творческой активности (самостоятельная организация деятельности, поисковая деятельность, кружковая и проектная работа и т.п.). Отсюда возникает противоречие между запросом общества к творчески активной личности подростка, а также эффективностью способов реализации данного запроса. То есть, необходимо увеличить эффективность новых средств и способов развития творческой активности.

Особенности развития психики подростка, его личности, которые максимально способствуют развитию именно креативности, в том числе творческой активности, и ограничением внимания к подросткам со стороны образовательной системы, в рамках которой, например, основное внимание уделяет массовому привлечению подростков к спорту, частичное к научной деятельности, к индивидуальному исполнению на различных музыкальных инструментах, пению, но не к коллективной творческой деятельности.

Исходя из актуальности проблемы и необходимости разрешения выявленных противоречий, была определена тема выпускной квалификационной работы: «Развитие творческой активности личности в процессе постановки музыкального спектакля».

Разработанность проблемы исследования. Феномен детского творчества является одним из самых сложных в педагогике, поэтому освещается в трудах различных ученых, среди которых: Л.С. Выготский [14], Б.М. Теплов [50], В.В. Медушевский [42], Б.В. Асафьев [3], Е.В. Бондаревская [9], О.С. Газман [16] и многие другие.

Возникновение и эволюция детской художественно-творческой деятельности изучаются в работах И. Ильницкой, Н.А. Опарина [87], Е.Ю. Сазонова (школьный возраст) [97], Н.А. Ветлугиной [25], Ю.С. Сухарева [110].

Объект исследования: музыкально-театральная деятельность в системе дополнительного образования.

Предмет исследования: развитие творческой активности личности в процессе постановки музыкального спектакля.

Цель исследования: выявить художественно-педагогические условия развития творческой активности личности в музыкально-театральной деятельности в условиях дополнительного образования.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи:**

- провести методологический и содержательный анализ понятия «творческая активность личности»;
- определить возможности музыкально-театральной деятельности в развитии творческой активности личности;
- провести анализ современной практики развития творческой активности личности в любительском музыкальном театре;
- описать организацию и результаты опытно-экспериментальной проверки эффективности художественно-педагогических условий развития творческой активности личности средствами музыкально-театральной деятельности.

Методологической основой исследования явились: труды ученых по вопросам образования и воспитания, специальная литература по психологии, педагогике и методике преподавания музыкально-театральной деятельности.

Методы исследования:

- теоретические: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования;
- эмпирические: анкетирование, беседа, педагогический эксперимент;
- математические: количественный и качественный анализ полученных данных.

Опытно-экспериментальная база исследования – Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Павловича Табакова».

Новизна исследования состоит в том, что разработаны, научно обоснованы и экспериментально проверены художественно-педагогические условия развития творческой активности личности в музыкально-театральной деятельности системы дополнительного образования.

Теоретическая значимость исследования: обобщение и систематизация основных подходов отечественных ученых к проблеме формирования творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности.

Практическая значимость исследования: проведенное нами исследование и экспериментальная работа на тему формирования творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования (ДО), помогли сформировать целостную систему организации рациональных и содержательных художественно-педагогических условий развития творческой активности личности в музыкально-театральной деятельности.

Апробация исследования:

1. Результаты проведенного исследования были представлены на следующих конференциях:

- X Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, СГУ, Институт искусств, 6-9 октября 2021 г.). *«Музыкальный спектакль как средство гармоничного развития личности в системе дополнительного образования».*
- VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» (Саратов, СГУ, Институт искусств, 9-10 ноября 2021 г.). *«Техники освобождения голоса от зажимов».*
- XI студенческая конференция СГУ, секция кафедры теории, истории и педагогики искусства (Саратов СГУ, Институт искусств, 20 апреля 2022 г.). *«Детский любительский музыкальный театр как форма творческой деятельности подрастающего поколения».*
- IX Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» (Саратов, СГУ, Институт искусств, 29-30 ноября 2022 г.). *«Вокальные техники при работе с актерами мюзикла (музыкального театра)».*
- XII Студенческая конференция Института искусств по кафедре теории, истории и педагогики искусства (Саратов СГУ, Институт искусств, 18 апреля 2023 года). *«Основные подходы к пониманию творческой активности».*

2. Апробация работы велась в процессе практической деятельности в качестве педагога по вокалу и вокальному ансамблю в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова».

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и приложений.

Основное содержание работы. Первая глава посвящена теоретико-методологическим основам развития творческой активности личности.

В разделе 1.1. проводится методологический и содержательный анализ понятия «творческая активность личности». Для этого рассматриваются такие

понятия, как «творчество», «творческая деятельность», «активность», «творческая активность». Анализ данных дефиниций позволил определить творческую активность как интегративную черту личности. Творческая активность выражает интенсивность деятельности личности по образованию новых или совершенствованию уже существующих продуктов. В качестве структурных компонентов творческой активности были выделены мотивационный (стремление к творческой деятельности), операционный (сформированное умение осуществлять творческую деятельность самостоятельно) и креативный (проявление воображения и фантазии) компоненты. Степень и частота проявления названных качеств, служат критерием ее оценки. Для того, чтобы определить специфику творческой активности личности подростка и оптимальные методы ее развития, мы обратились к психологическим характеристикам детей подросткового возраста. Также в разделе дается характеристика методов, используемых для развития творческой активности личности, приводятся их классификации. В качестве наиболее оптимальных указан практический: включение личности в творческие виды деятельности, установление творческого взаимодействия педагога и учащегося последовательно приводят к развитию ее творческого потенциала. Поэтому эффективным средством развития творческой активности личности подростка может стать театральная деятельность наравне с игровой, музыкальной и изобразительной.

Раздел 1.2. посвящен определению возможностей музыкально-театральной деятельности в развитии творческой активности личности подростка. В процессе театральной деятельности подросток раскрывается и познает новое направление своей жизни: изучает различные внутри коллективные и социальные явления, оценивает их и пытается проанализировать увиденное или услышанное, пытается коммуницировать со сверстниками и педагогами, ищет подход к зрителю. В ходе исследовательской работы было уточнено понятие «театральная деятельность», которое в нашей работе трактуется как особый вид художественно-творческой деятельности, в

процессе которой участники могут освоить средства сценического искусства, принять участие в подготовке и постановке разного вида театральных представлений, а также приобщиться к театральной культуре.

Вторая глава посвящена художественно-педагогическим условиям развития творческой активности личности в музыкально-театральной деятельности, она включает в себя анализ современного развития творческой активности личности в любительском музыкальном театре, организацию и результаты опытно-экспериментальной проверки эффективности художественно-педагогических условий развития творческой активности личности в музыкально-театральной деятельности.

В разделе 2.1. проводится анализ современной практики развития творческой активности личности в любительском музыкальном театре, который показал, что эффективность исследуемого процесса зависит от следующих условий: специальная теоретическая подготовка педагогов системы ДО по проблеме развития творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности; информационное обеспечение родителей воспитанников по проблеме развития творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности; разработка занятий, досуговых мероприятий, направленных на развитие творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности.

В разделе 2.2. описана опытно-экспериментальная работа по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности и проведен ее анализ, который позволил выявить следующее:

- на констатирующем этапе в ЭГ и КГ были проведены: педагогическая диагностика уровня творческой активности подростков; анкетирование родителей; тестирование педагогов, работающих с подростками; было выявлено, что в обеих группах уровень развития творческой активности приблизительно одинаковый, что у педагогов имеются пробелы в знаниях об организации пространственно-развивающей среды в системе ДО;

- на формирующем этапе эксперимента был разработан и проведен комплекс мероприятий по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности на базе МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова». Проведена работа с педагогами, направленная на систематизацию знаний и обмен профессиональным опытом по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в системе ДО;
- на контрольном этапе эксперимента в ЭГ и КГ проводился повторный анализ и оценка результатов: диагностирования детей, анкетирования родителей, тестирования педагогов. В ходе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что в ЭГ проведенные мероприятия по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в организации дополнительного образования дали положительную динамику: уровень знаний педагогов повысился, а в КГ результаты практически не изменились.

Психолого-педагогическая работа, проведенная на формирующем этапе исследования, принесла ожидаемые результаты: педагоги системы ДО стали более компетентны в данном вопросе; родители подростков стали уделять больше внимания развитию творческой активности детей; а у подростков, в свою очередь, повысился уровень творческой активности средствами музыкально-театральной деятельности.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что театр – уникальное явление культуры, способное развить имеющиеся способности подростков, мотивировать их к деятельности, а также приучить подростков к эстетике.

Заключение. Проблема развития творческой активности личности изучена недостаточно. В настоящее время существует противоречие между готовностью педагога осуществлять творческое развитие детей и невозможностью создания необходимых условий для успешного протекания данного процесса.

Разрешение указанного противоречия составляет суть проблемы исследования, каковы педагогические условия эффективного развития творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в системе ДО.

Творческая активность является своеобразным качеством личности, которая выражается в особенностях проведения деятельности по созданию новых продуктов или совершенствованию старых. Творческая активность определяется совокупностью направленности и готовности личности к осуществлению творческой деятельности.

Музыкально-театральная деятельность – это специфический вид активности человека, целью которой является творческое развитие, формирование творческой активности личности, что в последующем будет оказывать влияние на совершенствование окружающей действительности и своих личностных качеств.

Мы доказали, что процесс развития творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в организации дополнительного образования будет более эффективным при реализации следующих педагогических условий, если:

- определено и реализуется предметное содержание, которое способствует развитию творческой активности подростков в музыкально-театральной деятельности;
- разработан и внедрен комплекс мероприятий по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в ДО с учетом потребностей практической деятельности;
- организовано взаимодействие участников образовательного процесса по развитию творческой активности подростков средствами музыкально-театральной деятельности в ДО;
- творчески сформирована развивающая среда в организации дополнительного образования и семье;
- пришли к выводу, что музыкально-театральную деятельность с подростками

можно использовать повсеместно: на занятиях (например, для инсценировки какого-либо отрывка литературного произведения), во время внеурочной деятельности (например, постановка спектакля). Данный тип деятельности будет оказывать влияние на развитие благоприятного микроклимата в коллективе, индивидуально-личностных качеств учащегося, а также развивать творческую активность личности.

Данное исследование не претендует на окончательное разрешение проблемы. Интересным представляется проблема организации музыкально-театральной деятельности подростков как самоценной, наравне с игровой, музыкальной и изобразительной.